

sobreNós

Micaela Botelho Ferreira
NIUB.: 14893056

Trabajo fin de Grado
Curso 2017/2018
Facultad de Bellas Artes

Tutora.: Sara Pons Arnal

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Ó GENTE DA MINHA TERRA

É MEU E VOSSO ESTE FADO
DESTINO QUE NOS AMARRA
POR MAIS QUE SEJA NEGADO
ÀS CORDAS DE UMA GUITARRA

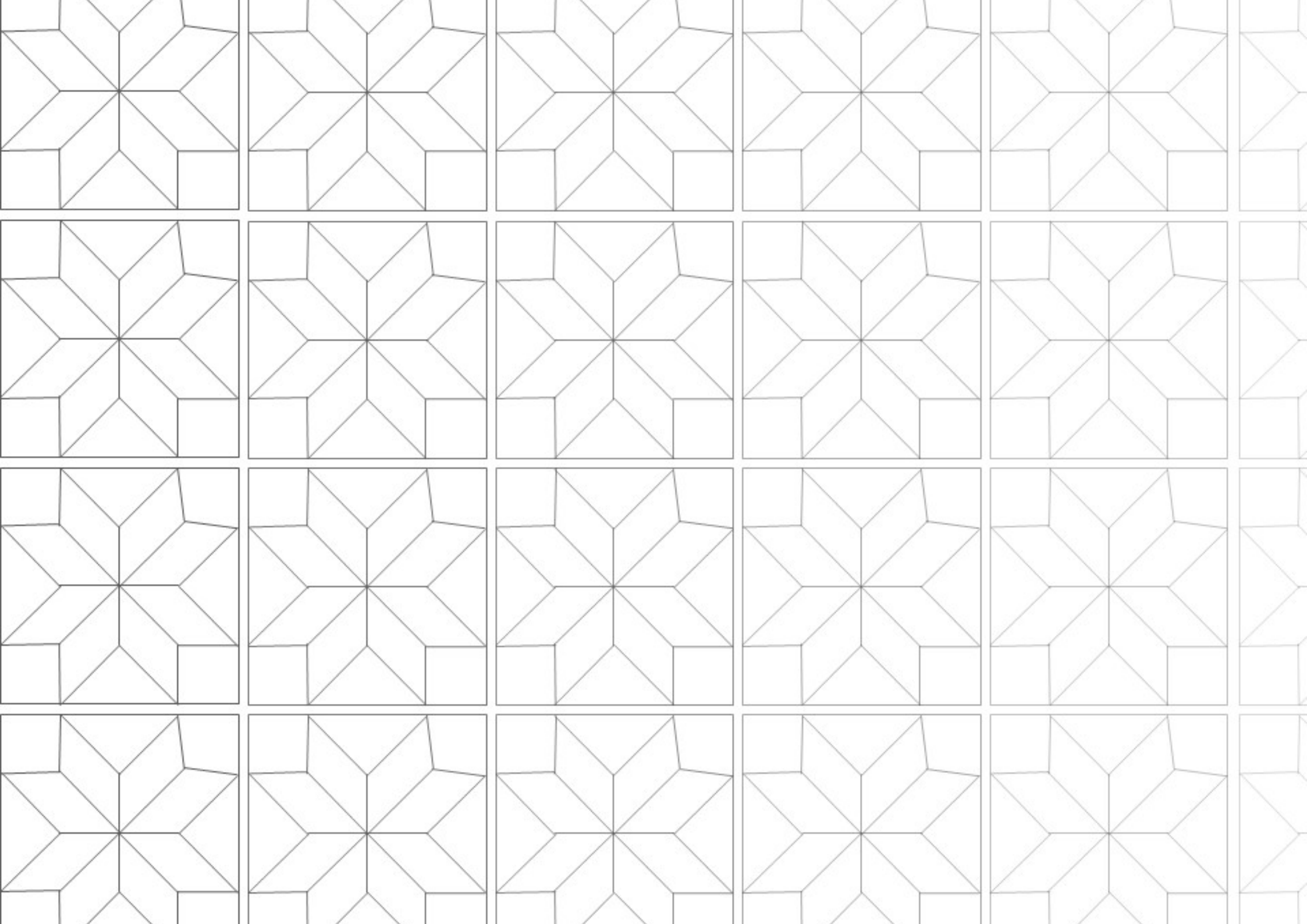
SEMPRE QUE SE OUVES UM GEMIDO
NUMA GUITARRA A CANTAR
FICA-SE LOGO PERDIDO
COM VONTADE DE CHORAR

Ó GENTE DA MINHA TERRA
AGORA É QUE EU PERCEBI
ESTA TRISTEZA QUE TRAGO
FOI DE VÓS QUE EU RECEBI

E PARECIA TERNURA
SE EU ME DEIXASSE EMBALAR
ERA MAIOR A AMARGURA
MENOS TRISTE O MEU CANTAR

Ó GENTE DA MINHA TERRA
AGORA É QUE EU PERCEBI
ESTA TRISTEZA QUE TRAGO
FOI DE VÓS QUE A RECEBI

AMÁLIA RODRIGUES

Resumo

Azulejo, originário da palavra árabe *azzelij* ou *zuleych* que significa “pequena pedra polida”, designa uma peça de cerâmica geralmente quadrada, na qual uma das faces é vidrada.

O meu trabalho é constituído e formalizado a partir da geometria do azulejo, o conjunto de linhas esculpidas com parâmetros planos quadrados em um plano, onde o volume e os ângulos criam uma configuração do padrão que é repetido, objetiva alcançar a criação de uma harmonia entre o natural e o geométrico. Dando a pedra da personalidade da mesma forma que o azulejo fornece a arquitetura de identidade e distintiva cultural.

As peças emergem através de um pladur de superfície, alegando o fato de ter desejado ser escondido. Algumas peças em pedra e erodidas, degradadas, maltratadas pelo tempo, mas ainda conservam toda a sua beleza e não se resignam a desaparecer sem deixar uma pegada murada.

Com a criação e apresentação do trabalho pretendo gerar no espectador uma reflexão sobre a conservação e o valor do património que, infelizmente, às vezes, a moda e a falta de investimento econômico nos forçam a descartar.

A obra audiovisual complementa o trabalho escultórico, representa e promove através da imagem uma rota sensível sobre a história plástica e arquitetônica de Portugal.

Palavras chave:

Azulejo, Arquitetura, Escultura, Património, Cultura, País, Identidade.

Abstract

Tile, originating in the Arabic word azzelij or zuleych that means “small polished stone”, designates a ceramic piece generally square, in which one of the faces is glazed.

My work is constituted and formalized from the tile’s geometry, the play of lines carved with flat parameters squared on a plane, where volume and angles create a configuration of the pattern that is repeated, pretend to achieve the creation of a harmony between natural and geometric. Give personality to the stone in the same way that the tile gives identity and cultural distinctive to architecture.

The three pieces emerge through a plasterboard surface, claiming the fact of having wanted to be hidden. Pieces in stone and eroded, degraded, bettered by time, but keep all their beauty and do not resign themselves to disappear without leaving footprints walled. With the creation and presentation of the work I pretend to generate in the spectator a reflection about the conservation and the value of the heritage that, unfortunately, occasionally, the fashions and the lack of economical investment force us to discard.

The audiovisual work complements the sculptural work, represent and promotes through the image a sensitive route about plastic and architectural history of Portugal.

Keywords:
Tile, Architecture, Sculpture, Heritage, Culture, Country, Identity.

Resumen

Azulejo, con origen en la palabra árabe *azzelij* o *zuleych* que significa “pequeña piedra pulida”, designa una pieza de cerámica generalmente cuadrada, en que una de las caras es vidriada.

Mi obra se constituye y formaliza a partir de la geometría del azulejo, el juego de líneas tallado con parámetros planos a escuadra sobre un plano, donde volumen y ángulos crean una configuración del patrón que se repite, pretende conseguir la creación de una armonía entre lo natural y lo geométrico. Dotar a la piedra de personalidad de la misma manera que el azulejo dota a la arquitectura de identidad y distintivo cultural.

Las piezas emergen de una superficie de pladur, reivindicando el hecho de haber querido ser ocultas. Unas piezas erosionadas, degradadas, maltratadas por el tiempo, que no se resignan a desaparecer sin dejar huella emparedadas.

Con la creación y presentación de la obra pretendo generar en el espectador una reflexión acerca de la conservación y el valor del patrimonio que desafortunadamente, en ocasiones, las modas y la falta de inversión económica nos obligan a desechar.

El trabajo audiovisual complementa la obra escultórica, representa y promueve a través de la imagen un recorrido sensible sobre la historia plástica y arquitectónica de Portugal.

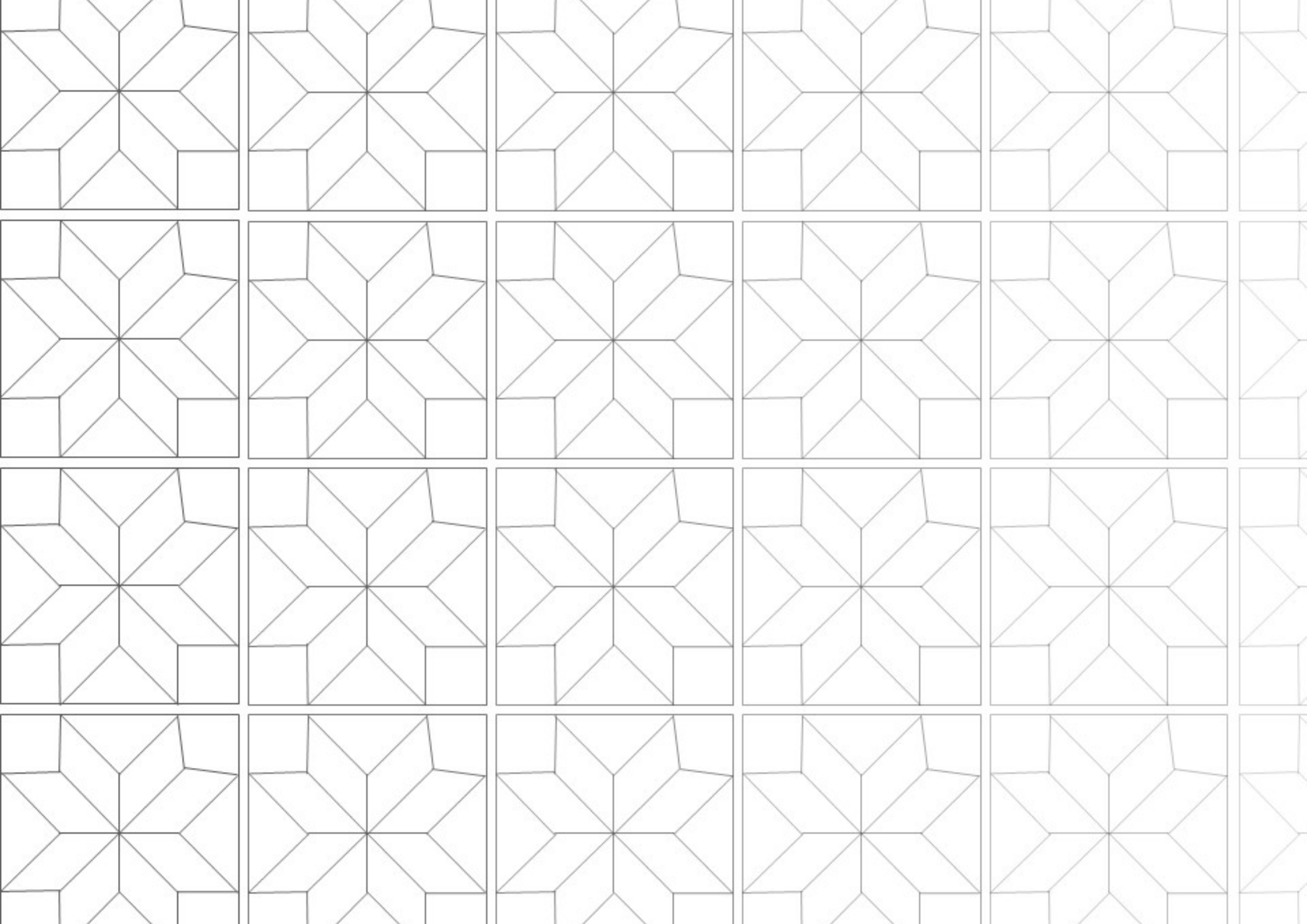
Palabras Clave:

Azulejo, Arquitectura, Escultura, Patrimonio, Cultura, País, Identidad.

Índice

Resumo	05
Abstract	06
Resumen	07
Introducción	11
Antecedentes	13
Síntesis - Historia Azulejo Portugues	25
Marco conceptual	29
Metodología	35
Proceso e imágenes de la obra	37
Referentes	47
Conclusión	57
Agradecimientos	59
Bibliografía	60
Webgrafía	61

Anexo: DVD con fotografías y trabajo audiovisual
complementario de la instalación y montaje de la obra.

Introducción

Lo que otorga el tiempo a la retina nos restaura la memoria, es la imagen de lo que vivimos, el pasado, el presente se mezclan y antes de desvanecerse construye tu identidad.

Son los días de lluvia, que llenan de olores y colores Barcelona, que la nostalgia me amarra al destino, un sentimiento constante de añoranza que invade lo cotidiano, ya no son retrospectivas que el tiempo va borrando, son memorias cada día más reales que me van transformando.

El porqué de las ideas, las intenciones no las puedo buscar simplemente en el hoy, las busco en el TODO. No sé explicar por qué 25 años después me construye más lo primero, lo prematuro, lo lejano o lo que hoy me parece irrepetible. ¿Por qué mi vínculo sensible, mi narrativa la tengo que buscar en mis inicios? ¿Quizás por el miedo a olvidar? O quizás porque la huella del tiempo, del imaginario es imborrable, es como una cicatriz que siempre me recuerda lo que he dejado atrás.

Dibujar con el dedo el dibujo ornamental o de patrón de un azulejo es un recuerdo de infancia, los contaba y los miraba una y otra vez buscando un sentido al desorden en aquellas paredes. No seguían ningún criterio estético, solamente eran pedazos de baldosas tapando todo un espacio, cierro los ojos y me doy cuenta de que los amo. Que hacen parte de mí, no lejos sino cercanos, en el "alma" que me acompaña.

Cuando vuelves a tu país y certificas que lo que para ti es importante, recuerdos, almas o joyas que te identifican con lo que eres, y que la belleza que te invade o construye no es compartida, se genera un sentimiento más potente de apego y protección. Es primordial y necesario explicarlo y compartirlo, el arte, la cultura y el patrimonio nos identifica con lo que somos y de dónde venimos. La globalización mediática de lo considerado contemporáneo no puede ser una excusa o una razón para ocultar y olvidar tanta belleza y tanta personalidad que nos otorga como personas y como pueblo.

El azulejo forma parte de nosotros, de nuestro hogar. Robarlo, revenderlo u ocultarlo son actos que discriminan, no solo una cultura o un arte, sino también las personas, la conciencia de lo que fuimos y de lo que somos.

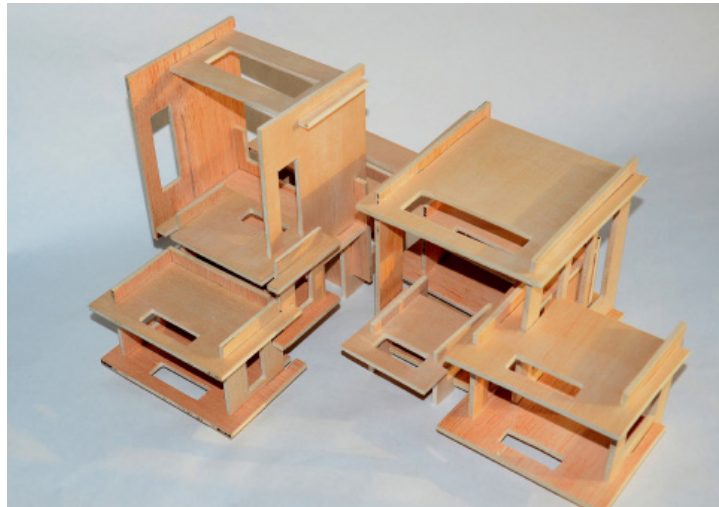
Quiero crear una "arquitectura", un trabajo que me identifique. Unir un deseo de conservación, con un deseo de creación, volver a repasar y construir el patrón de un azulejo. Enseñar de una manera escultórica una parte de mí.

Antecedentes

« Vacíos que llenan »

Durante las últimas generaciones, mi familia se dedicó a la venta de fruta en un mercado de Lisboa. La caja de madera que transporta la mercancía se ha convertido para mí en una simbología familiar. La estructura y base de madera se transforma en la base y el transporte de ideas, situaciones, sentimientos afines a todos nosotros.

Las cajas, desde la ausencia de mercancía dulce, apetitosa y necesaria como es la fruta que transporta, llena con el espacio una arquitectura que construye mi realidad y la realidad de mis familiares.

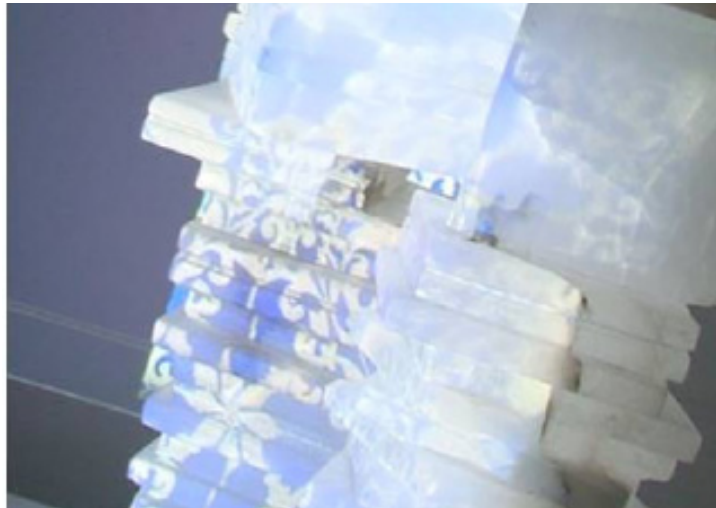

“Azulejo de Lisboa, arte y cultura de un país lleno de historias”

Físicamente, las reproducciones de los azulejos portugueses coexisten en sus vertientes. Aunque su creación se alterne a lo largo de los años, actualmente un paseo por Lisboa te acerca a una narración de historias, de imágenes y de colores.

En este caso, el azulejo me ha servido de inspiración para representar un modelo que se repite, desde la estética del orden a la estética del caos y del desorden.

No solo hay que considerar el azulejo como patrimonio e identidad, sino que además de eso hay que conservarlo. Hay que invertir en la preservación de la historia pero también de la realidad arquitectónica que inspira el paisaje de la ciudad.

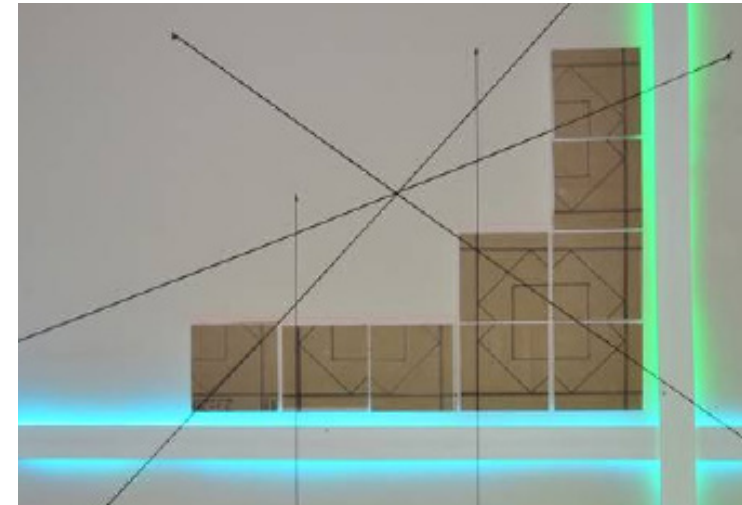
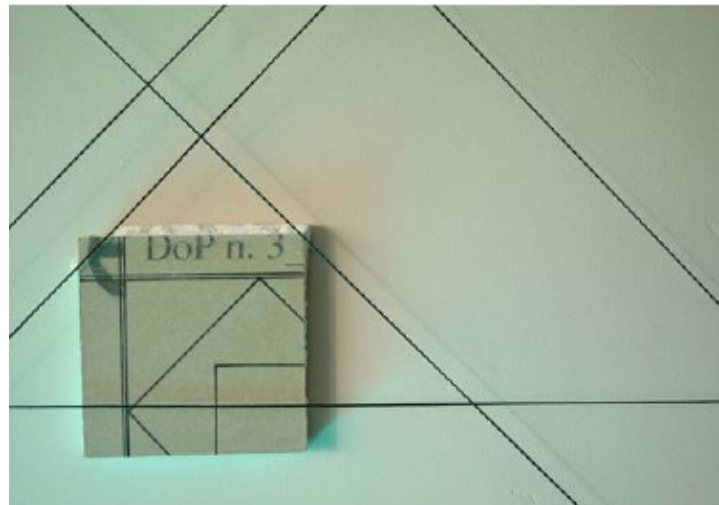

"Azulejo de Lisboa, arte y cultura de un país lleno de historias"

Composición ornamental de azulejos en Pladur, articulando pequeñas piezas de 10x10cm en búsqueda del íntimo encuentro entre el espacio, lo sentimental y personal. He utilizado este material de la construcción como denuncia a su utilización en reformas y revestimiento en interiores, cuando su finalidad es la ocultación de paneles de azulejos con argumentos estéticos o contemporáneos.

En la instalación de los mosaicos, también he utilizado la iluminación, a través de LED de colores. De una manera cálida entre luz natural y artificial, se crea una abertura horizontal o vertical, un velo de luz que llena y/o subraya aparentemente el espacio.

Desde su estética que evoca claramente lo osterio he querido expresar y dialogar con lo opuesto a la tradición del azulejo portugués. Mezclar tradición y evolución arquitectónica y contribuir de una manera creativa a la fusión de ambas opciones decorativas.

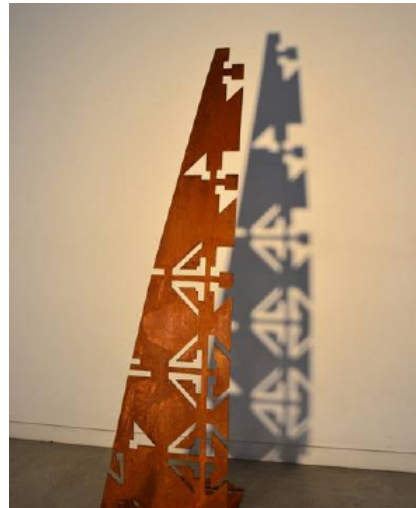

"Caravela"

Son diversas las teorías que han surgido al largo de la historia sobre las causas que llevaron el reino lusitano a emprender la creación de un imperio ultramarino mucho más extenso que sus dominios europeos. La causa religiosa, la de acabar con la piratería, principalmente musulmana que castigaba las costas peninsulares y la causa económica y comercial.

Tras la conquista de Ceuta que sirvió como prólogo a la posterior expansión marítima portuguesa por la costa atlántica de África amplios sectores de la población les interesaba una expansión económica, comercial e incluso militar.

"Caravela" intenta transformar el espacio a través de la luz, llenarlo de sombras perfectas o imperfectas, un retrato histórico, una narración y concordancia de la modernidad y la expansión arquitectónica y marítima.

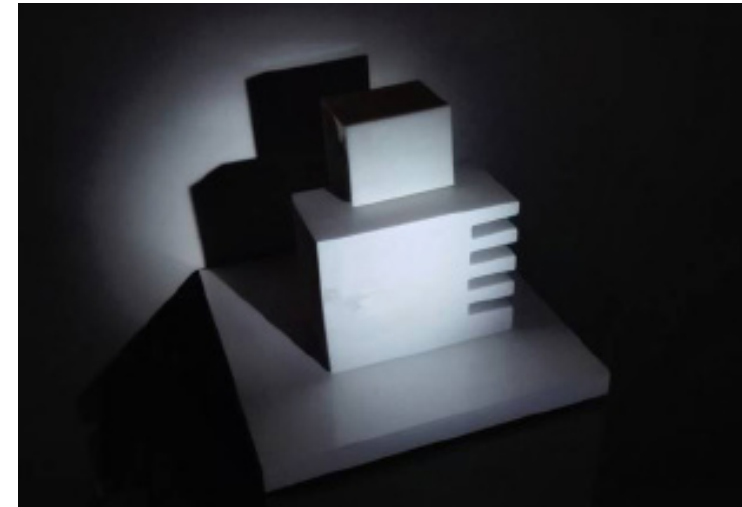
“ Necesidad de Luz ”

Tras un recorrido habitual por una calle de Lérida, en un momento sensible de mi vida, había una necesidad de luz imperativa.

No era una necesidad individual, sino colectiva, el conjunto de acontecimientos sociales y políticos me desbordaban. Intolerancia, esperanza, libertad individual y colectiva, son nombres abstractos, intangibles que en esos días se apagaban. ¡Se apagan!

Deleitarse a través de la fotográfica de imágenes y geometrías que se creaban por la luz y las sombras en la principal calle de la ciudad, fue un descubrimiento que me ocurrió de casualidad.

Me obligó a parar y disfrutar, pero no, dejar de pensar y olvidar. La escultura tallada en mármol blanco tiene como referente arquitectónico y visual el Museo de Lérida Diocesano y Comarcal.

Síntesis - Historia del Azulejo Portugués

Azulejo de patrón

Azulejo Figurativo

Azulejo Ornamental

Desde finales del siglo XV el azulejo es un referente tanto en la arquitectura como en las diferentes manifestaciones artísticas y culturales.

Influencias recíprocas.

La técnica del azulejo llegó vía Castellana, (llamados patrones hispano-moriscos), motivos geométricos y de lencerías, motivos vegetales.

Influencia árabe y europea, italiana y del Norte de Europa – técnica mayólica permitiendo pintura figurativa de calidad.

Influencia porcelana china.

Sus tres vertientes coexisten o se alteran a lo largo de los años.

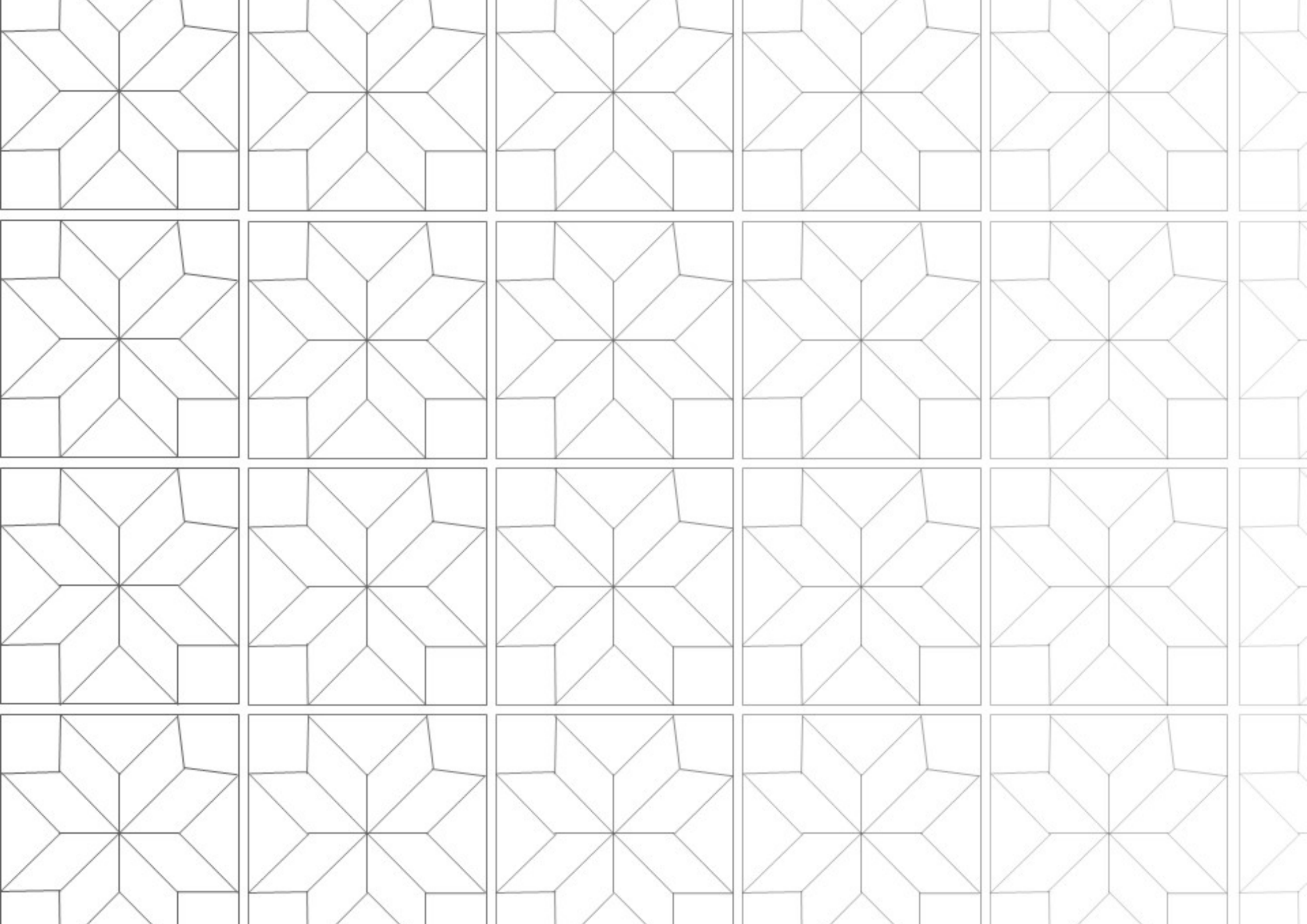
Vertiente Figurativa que narra diferentes acontecimientos históricos.

Vertiente Ornamental, azulejo decorativo y/u ornamental en iglesias fachadas o estaciones de metro.

Vertiente Patrón, en el siglo XVII la corriente predominante. Dibujos repetitivos presentan esquemas de diferentes dimensiones.

Importancia en el patrimonio.

La multiplicidad de técnicas y el elevado número de azulejos que todavía se conservan en las fachadas, iglesias, estaciones de tren y metro son indicadores de la importancia de este patrimonio cultural en Portugal.

Marco conceptual

El azulejo es una de las creaciones más significativas en el contexto de la Cultura Universal de Portugal, son muchas las investigaciones y las atenciones dirigidas al conocimiento de la historia y desarrollo del azulejo. Pero la atención en este Patrimonio no solamente se concreta en la antigua producción sino también en la producción más contemporánea.

En la estrategia de estudio de este patrimonio contemporáneo surgen dos grandes referentes en la creación de este arte en la segunda mitad del siglo XX: Eduardo Nery y Maria Keil. El primer artista, próximo al Op Art dedicó parte de su carrera a la decoración de espacios arquitectónicos, a través del azulejo y de la tapicería Nery multiplica y desmultiplica terceras dimensiones a través de patrones de repetición. En cambio, la segunda artista, pintora e ilustradora desde un universo geométricamente formal y a través de la simplicidad articula de una manera moderna la figuración, sus principales características son las diferentes técnicas utilizadas y la libertad de movimiento de expresión. Ambos artistas desempeñaron un papel muy importante en la renovación del azulejo en Portugal.

Arte y Matemática

“Mas a pavimentação periódica de um plano não é um tique, nem um hábito nem um “violino de Ingres”” Maurits Cornelis Escher - Nery, Eduardo, 50 Anos de Arte Portuguesa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007

La matemática y el arte parece que están en posiciones antagónicas, pero ambas visionan o descubren la creación y la representación de la Verdad y de lo Bello. La relación entre las matemáticas y el arte, especialmente asociada a la idea de la armonía y la perfección está muy presente en la representación, creación y fabricación de grandes paneles de azulejo.

Detalles decorativos fundados en repeticiones de patrones matemáticos fueron representados en paredes y techos, construcciones de espacios regulados por un plano, donde el patrón rellena el espacio sin dejar ningún hueco.

La asimetría está en la base de la comprensión que tenemos del mundo que nos rodea. El sentido de proporción nos transmite armonía y la matemática otorga a la simetría un significado más preciso de repetición. Así mismo, muchas otras disciplinas son importantes en la construcción y representación, infinitas las maneras de obtener el equilibrio visual, la perspectiva y profundidad que recrea el espacio físico, distinguir entre parte superior e inferior, entre derecha e izquierda, son esenciales en la creación de la imagen y percepción de la distancia y el tamaño.

“Para el físico, el equilibrio es el estado en que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se compensan unas a otras. En su forma más simple, se logra mediante dos fuerzas de igual intensidad y direcciones opuestas. Esta definición es aplicable al equilibrio visual.” Arnheim, Rodulf, Arte y Percepción Visual, ALIANZA FORMA pag.34.

Arte y Arquitectura

La arquitectura se puede definir como un arte por su voluntad estética en la proyección y construcción de espacios. Y según Vitruvio, arquitecto romano del siglo I a.C., debe tener tres cualidades fundamentales, la firmeza, la utilidad y la elegancia.

En general las características de la arquitectura también tienen dos elementos estructurales esenciales: el espacio exterior y el espacio interior; y un tercero elemento más estético, el ornamental. No solo son espacios, muros, columnas, ventanas también contiene elementos ornamentales como esculturas, pinturas y mobiliario, hay una relación intrínseca entre escultura, arquitectura y espacio público y/o urbano. *“una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos, por el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes”* (Vitruvio, 1787, 2)

La composición, forma y proporción en general, pero también la luz y el color son elementos que permiten distinguir entre una arquitectura antropocéntrica o monumental. Desde un punto de vista más técnico los materiales y la técnica son indicadores de antigüedad o contemporaneidad arquitectónica.

Los azulejos eran ya conocidos en la arquitectura a asiria y babilónica, pero el uso de azulejo en pared empezó en el arte islámico en el siglo IX. Revestir un edificio con decoración de color es un rasgo característico del arte islámico. Son los motivos geométricos, vegetales o calígrafos que más se utilizan en la época para la decoración de paredes interiores o exteriores.

El artista español Gabriel del Barco introdujo a finales del siglo XVII el gusto por un tratamiento decorativo más exuberante, una emancipación interpretativa, espontaneidad y mayor creatividad fueron aportaciones en el área del dibujo que abrieron camino a otros artistas y se inicia un periodo áureo de la azulejería en el país. El “Ciclo de los Maestros”. Antonio Pereira y Manuel dos Santos fueron dos de los pintores más sobresalientes, aunque muchos otros fueran también maestros en excelencia pictórica, por su tratamiento figurativo, técnica, planos y composiciones.

Aunque en Portugal el azulejo ya era presente desde finales del siglo XV por influencia islámica, su aplicación más revolucionaria a nivel arquitectónica fue su utilización en revestimiento de fachadas de edificios a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero, donde se produjo un cambio de mentalidad que permitió la transposición del azulejo para el exterior de los edificios, no en palacios o iglesias, que también, pero sobre todo en las nuevas edificaciones de viviendas de propiedad o arrendatarias construidas para una burguesía creciente en el país. Además de la estética cultural que el azulejo aportó en ese momento a la arquitectura, también es importante considerar que en un momento de transformación industrial la producción del azulejo desempeñó un papel esencial, este dato socio económico generó el incremento y la demanda de este material en la construcción y planificación arquitectónica de las grandes ciudades.

Conservación Patrimonio Cultural

“La identidad solo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. Es la sociedad que, a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propias y las que, de manera natural, se van convirtiendo en referente de identidad (...) dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural.” Bákula, Cecilia, “Reflexiones en torno al patrimonio cultural”, 2000

Para lograr y reconocer esta identidad cultural en comunidad o grupo social es fundamental compartir una serie de elementos cohesionadores, los valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de actuar. Es importante compartir y fomentar una consciencia cultural, reconocer la expresividad y representación de todos los individuos porque somos más conscientes de nuestra identidad cuando interactuamos con el “otro”.

La cultura tiene un papel muy importante dentro de la sociedad, y además de otorgar identidad es también un instrumento curricular dentro de todos los ámbitos sensibles y artísticos. Es fundamental que este patrimonio de cohesión, creatividad y sensibilidad sea valorado y a través de actividades y políticas públicas su conservación, restauración sea un objetivo fundamental.

“(...) buena parte de los fracasos de los proyectos de inversión se debía a que...” en muchos proyectos de desarrollo se ha subestimado la importancia del factor humano, la compleja trama de relaciones y creencias, valores y motivaciones que son el corazón de una cultura.” Este informe actuó como reactivador de los de los trabajos que venía desarrollando la UNESCO, que apuntaban la necesidad de mirar la cultura como una dimensión transversal de la vida de toda la comunidad, y como una oportunidad de desarrollo económico y social.” Ciro, Caraballo, PATRIMONIO CULTURAL un enfoque diverso y comprometido, Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

“El azulejo es una de las artes que fue pensada y concebida para un determinado local, cuando es retirado de ese mismo local pierde sentido y pierde contexto, por esta razón la restauración del azulejo in situ es fundamental para poder entender este patrimonio” Rosário Salema de Carvalho (coordinadora ejecutiva de ARTIS). Entrevista de Rádio Notícias.

Entre los años 2001 y 2006 el robo de azulejos alcanzo niveles exorbitados, robados en espacios públicos, como fachadas de edificios, palacios abandonados o casas particulares que se reformaban eran vendidos a bajo precio a turistas en mercados de segunda mano. En Lisboa uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad “A Feira da Ladra” que se instala todos los martes y sábados en Campo de Santa Clara hace muchos años que venden azulejos. El precio de estas pequeñas “joyas” artesanales y patrimoniales suelen ser vendidas entre los 5 y los 100€ la unidad. Pero en algunos anticuarios que también se dedican a la venta de piezas individuales o paneles de azulejos algunos azulejos por su antigüedad y valor históricos pueden alcanzar los 10.000€.

Desde el año 2013, la demolición de las fachadas decoradas con azulejo está prohibida en Lisboa, sin previa autorización del municipio local, más tarde esta normativa parlamentaria se extendió a todo el país.

A partir de ese momento fueron varias las legislaciones y acciones aprobadas para proteger el patrimonio del azulejo en Portugal: "Diário da República" de 6 de julio 2017 dos resoluciones de la "Assembleia da República" a favor da protecção y valorización del patrimonio del azulejo portugués. <https://dre.tretas.org/pdfs/2017/07/06/dre-3021131.pdf>

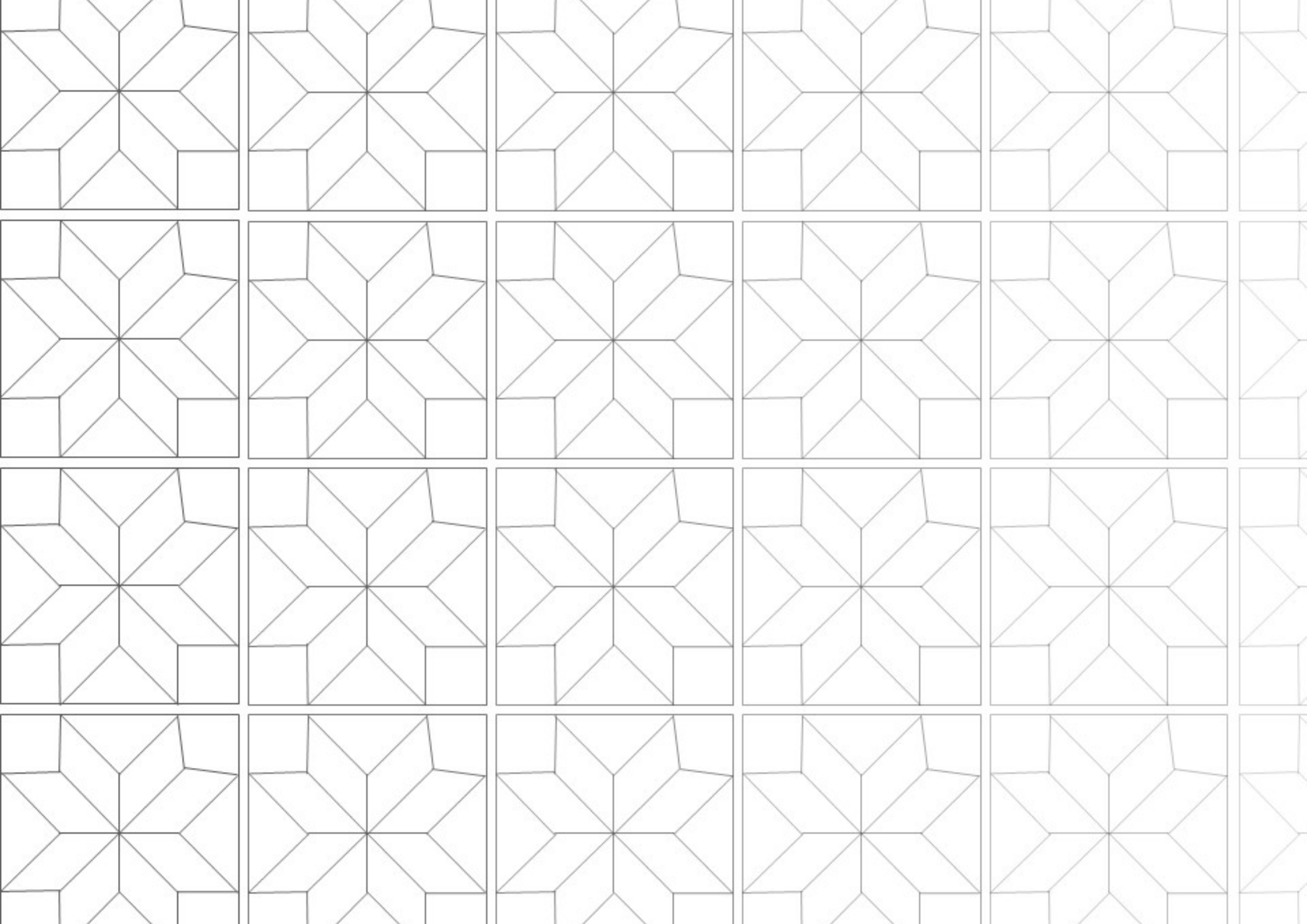
El proyecto SOS Azulejo, es una iniciativa que parte de la policía para combatir el robo, el vandalismo y el abandono de las baldosas históricas y artísticas portuguesas, tanto del pasado como de épocas más contemporáneas. Fue creado en el año 2007 y además de ser impulsor de algunas de estas legislaciones parlamentarias, has también una labor imprescindible en la denuncia, divulgación y la persecución de algunas de las piezas robadas.

Arte Público

El arte contribuye activamente a la identidad cultural tanto de un colectivo como también de un sitio o lugar. En el espacio público el arte genera pensamientos, controversias positivas o negativas, expresa valores y emociones, en definitiva, aporta valor y añade cualidad a una ciudad o territorio.

El azulejo en la ciudad de Lisboa no solamente transforma el urbanismo, sino que también constituye un elemento muy importante, considerado también como arte público y valor identitario contemporáneo. El ejemplo más significativo de este arte es su utilización en la construcción y decoración de varias estaciones de metro en Lisboa, es una forma de expresión derivada de la libertad artística que fue concedida a los artistas a partir de los 90.

Maria Keil fue pionera de un arte público en la red metropolitana, que a partir de los años 90 se empezó a diversificarse, dando inicio a otra etapa donde las diferentes propuestas arquitectónicas y artísticas de autores nacionales e internacionales constituyeron un enorme aporte de riqueza y humanización del transporte público en Lisboa.

Metodología

La primera idea, es la denuncia. El enfado por no entender por qué Lisboa, hace 4 años, estaba en una situación lamentable en lo que se refiere a la restauración y conservación de las fachadas de los edificios de la ciudad. Seguramente la principal razón es que el país estaba viviendo una situación económica compleja. Pero, además de una profunda recesión que sí podría justificar esta falta de inversión, no solo en Lisboa, sino en todo el país. ¡Por qué ocultar paneles anticuadísimos de azulejos en las reformas de viviendas en el centro de la ciudad fue algo que me impactó, la razón, la estética y el aburrimiento al azulejo!

He querido fusionar la denuncia y la identidad que representa este patrimonio tan importante en el país. Inicialmente el proyecto consistía en tallar tres esculturas, la primera donde el referente fuera el azulejo figurativo, otra con referente del azulejo ornamental y finalmente otra con referente de azulejo de patrón. Crear una estructura sólida donde las diferentes técnicas de dibujo en azulejo creasen una inolvidable historia de este patrimonio.

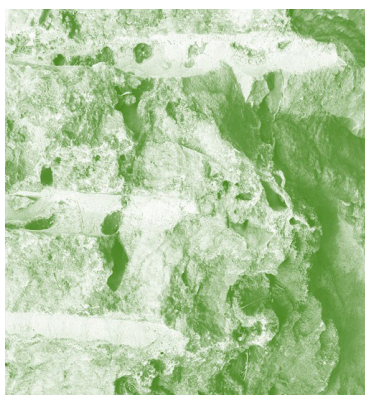
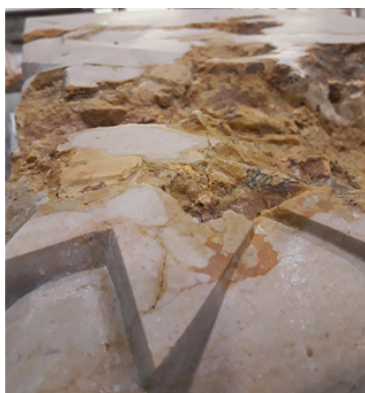
Pero, aunque mantuve la idea de las tres piezas, finalmente decidí tallar de una forma repetitiva el mismo dibujo, utilizando como referente el azulejo de patrón. Las tres piedras de Cenia (piedra sedimentaria caliza, recristalizada por metamorfosis) que seleccioné para la talla me parecieran perfectas, por su color, textura y deterioro, ya que me permitían ejecutar la talla, no de una forma establecida y mecánica, sino de una forma más intuitiva y libre.

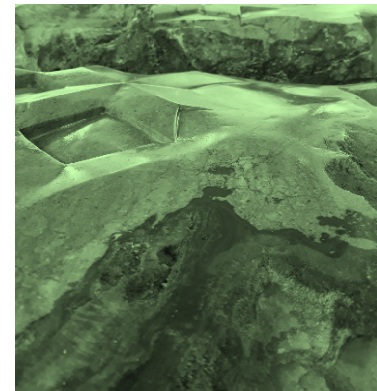
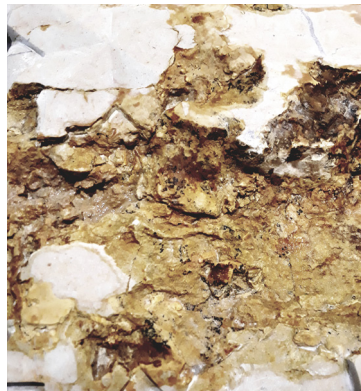
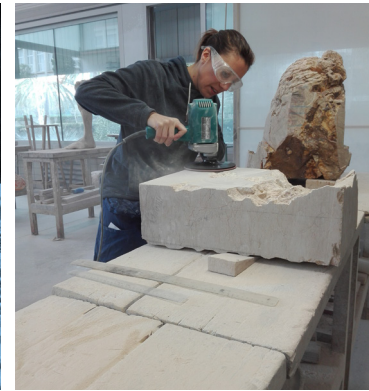
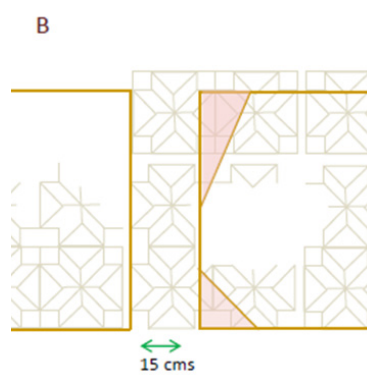
Seleccioné el patrón a trabajar y fui tallando una por una las piedras. Desbastando la piedra de una manera prudente, ya que algunas partes se podían romper. Fui tallando y repasando con el cincel el contorno del patrón; como el dibujo consiste en formas muy geométricas, el proceso de lijar con la piedra Esmeril fue fundamental.

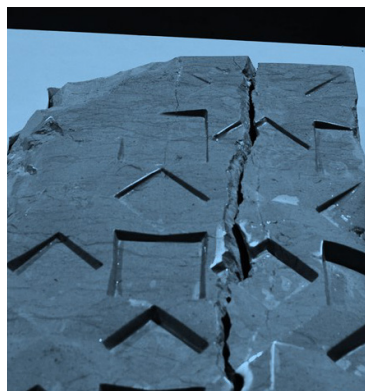
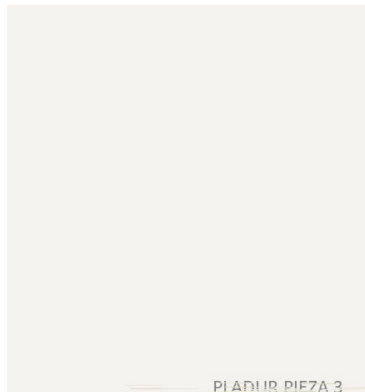
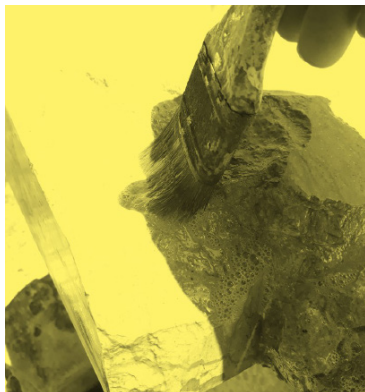
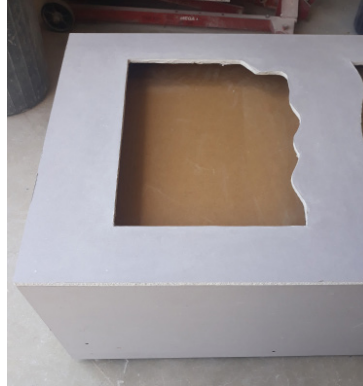
En la ejecución de la obra, tuve que tomar diferentes decisiones técnicas y estéticas para crear un diálogo entre patrón y piedra, sensible y revelador. Se generó un espacio cubierto por la talla y otro por la casual rugorizada del material, una imagen escultórica que ocupa un lugar contemporáneo, pero con un cierto recuerdo a lo arqueológico, al pasado. El contraste entre lo pulido y lo rugoso es algo esencial en el proyecto, porque la intención de crear un aspecto o acabado brillante similar al azulejo debía estar presente, aunque finalmente, acabé utilizando únicamente las lijas al agua para dotar la pieza de un brillo natural, pero no excesivo.

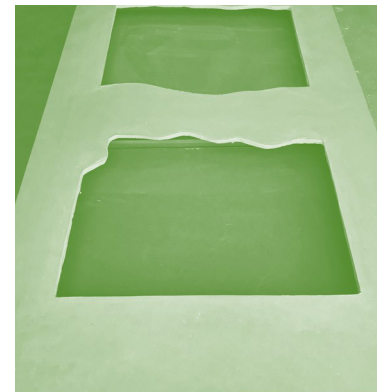
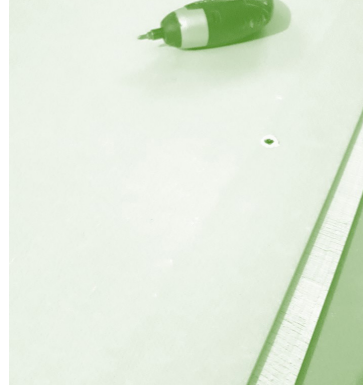
La instalación con la utilización del pladur y el trabajo audiovisual refuerza esta contemporaneidad mientras la obra nos traslada a un pasado arquitectónico, artístico y sobre todo personal.

Proceso e imágenes de la obra

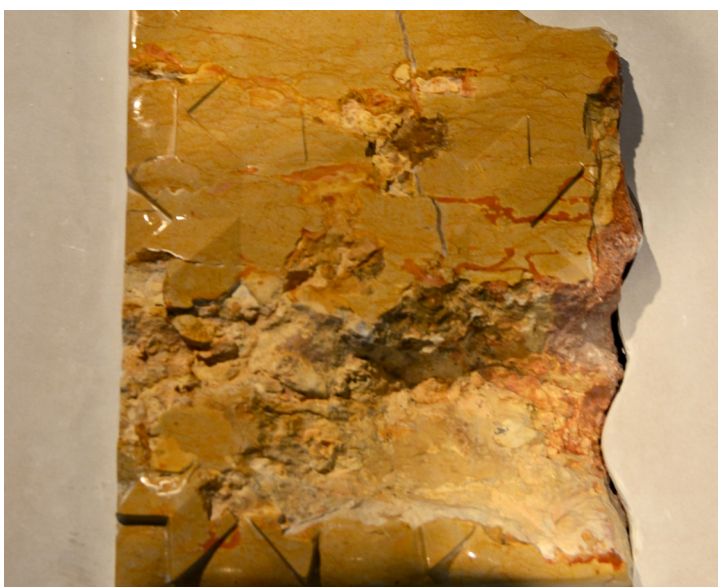

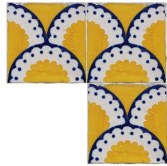

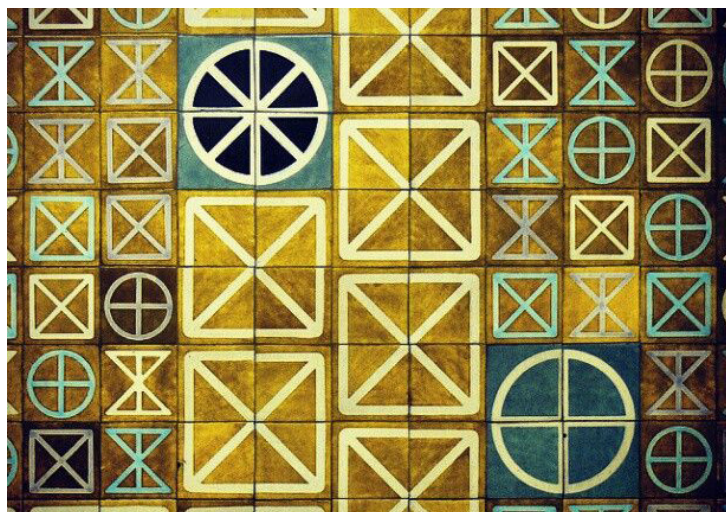
Referentes artísticos

Maria da Silva Pires Keil

Estudió Bellas Artes en Lisboa, especialista en pintura fue alumna del maestro Veloso Salgado. Destacada retratista, expone individualmente en 1945 y 1955, participa regularmente en las exposiciones generales de Artes Plásticas, en la Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa.

Artista multifacética, trabaja en diferentes áreas, pintura y diseño, ilustración, artes gráficas, gravado, azulejo, tapicería, mobiliario, decoración y cinografía.

El trabajo de esta artista marcó una tendencia aún hoy muy arraigada en la creación de grandes paneles, fue a través de la monografía de su trabajo que tomé las primeras decisiones entorno a mi obra.

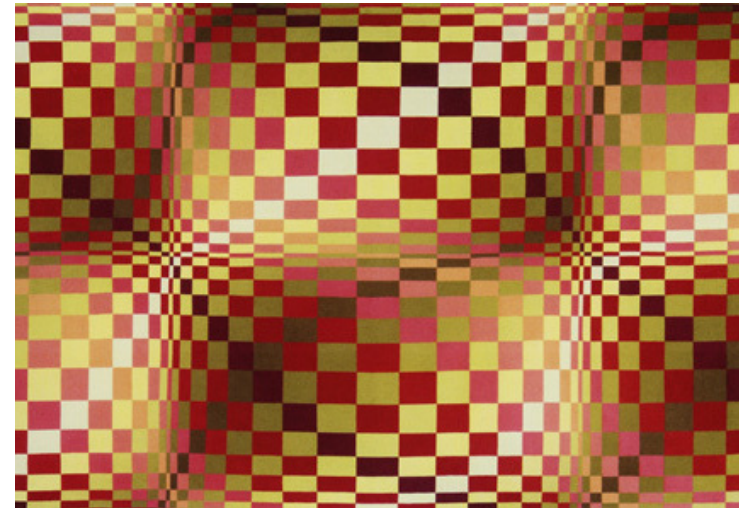

Eduardo Nery

Es uno de los artistas plásticos contemporáneos con más intervenciones de Arte Público y a finales de los años 50 se convirtió en uno de los grandes referentes de la azulejería portuguesa, creó el revestimiento de más de diez estaciones de metro de Lisboa.

Participó en múltiples exposiciones individuales y colectivas y muchas de sus obras están representadas en varios museos portugueses y extranjeros.

Interesado por obras de carácter abstracto y sobre todo por la geometría, ha creado grandes paneles de azulejo caracterizados por complejas isométricas y un excelente juego de colores y luces. Su trabajo con un enorme efecto plástico e irónico destaca por sus imágenes híbridas y fragmentadas.

Adriana Varejão

Artista plástica contemporánea, nacida en Rio de Janeiro, Brasil. Como elementos centrales de su trabajo, inspirado en la cultura brasileña y la colonización de su país, se encuentra la pintura de azulejo y la relación entre la violencia y la crueldad.

Diálogos paradoxales entre la sensualidad y el sufrimiento, violencia y exuberancia. Trabajos ejecutados con referentes arquitectónicos, la identidad de su obra se refleja en el color, textura y perspectiva.

Azulejo y arquitectura dos puntos de conexión, cultura e identidad próxima por los referentes históricos de ambos países, Portugal y Brasil. Nuestra obra surge de un entorno cultural e identitario común, y su obra me ha aportado y creado una mirada más amplia en la concepción y ejecución de la instalación y representación de mi trabajo.

Sebastian Erras

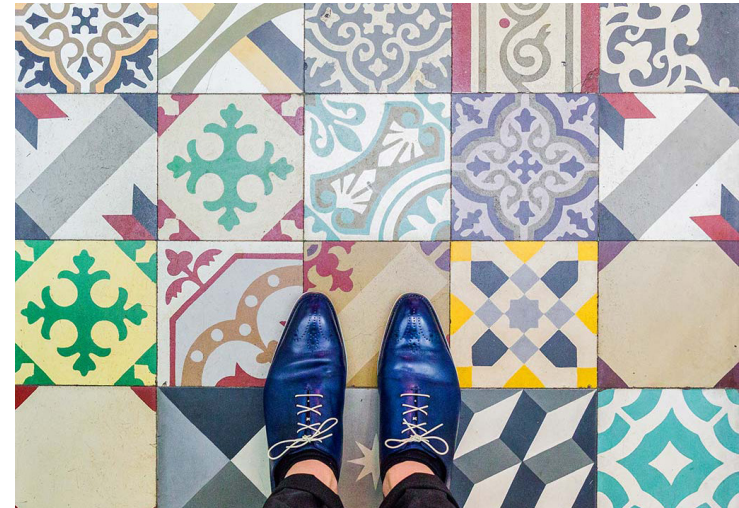
Fotógrafo alemán que ha convertido el mosaico hidráulico en protagonista de sus fotos.

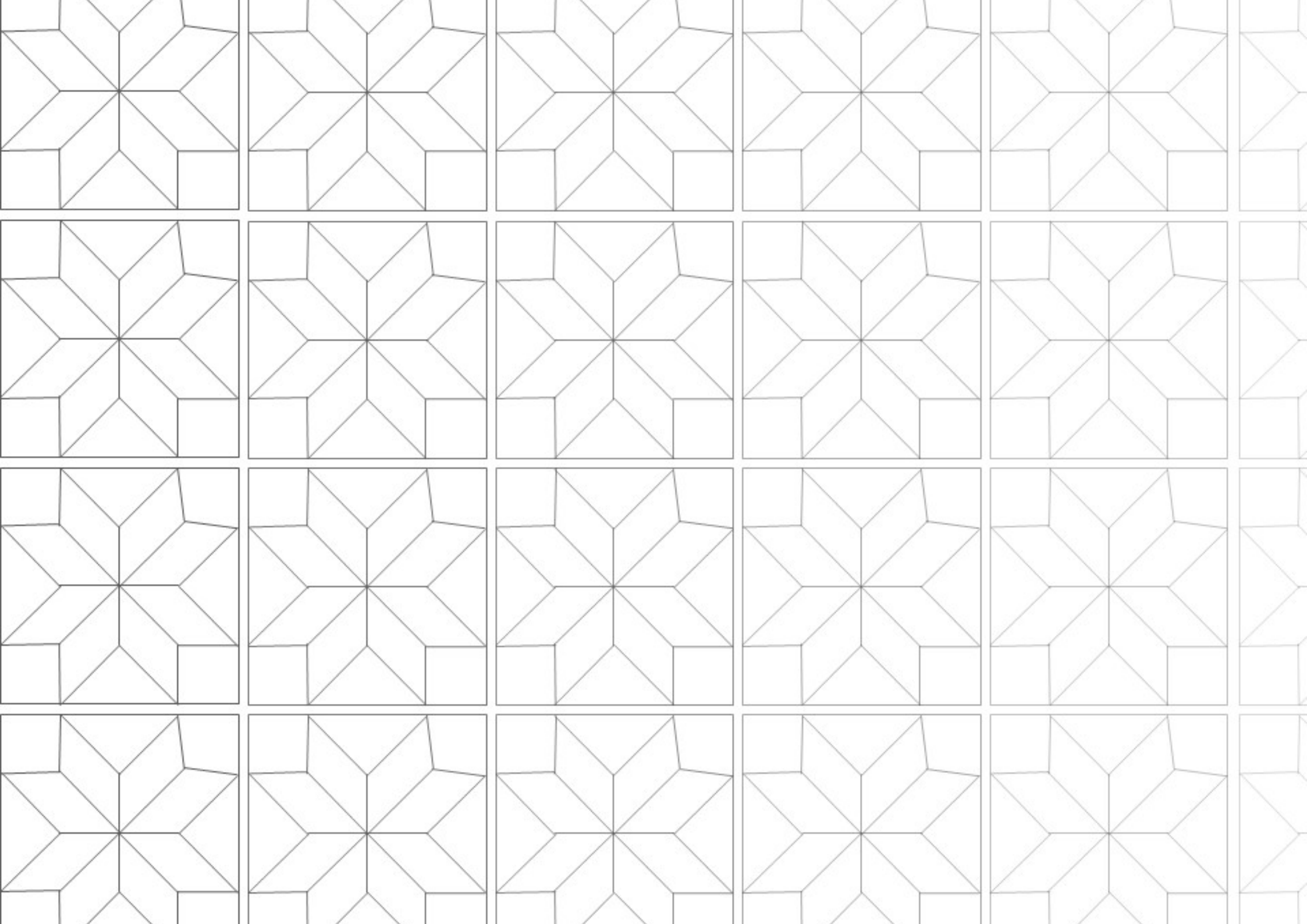
Empezó su trabajo en París y Venecia, y ahora ha hecho en Barcelona un recopilatorio de fotografías originales.

Pavimentos vistosos que sirven de inspiración para la fotografía, las hace siempre desde el mismo ángulo, y se retrata una imagen pintoresca entre, normalmente una superficie cubierta de azulejos y la imagen de un calzado masculino, originalidad y genialidad.

Una vez más un elemento arquitectónico usual se utiliza como base y referente para la ejecución de un trabajo, donde la geometría visual del elemento e incluso su función y sencillez tiene un papel significativo.

De la misma forma que el azulejo es un elemento arquitectónico importante dentro de la cultural patrimonial de Portugal, también el mosaico hidráulico es un componente importante e identitario de la arquitectura en Barcelona.

Conclusión

En todo este proceso, el empoderamiento que he logrado me ha hecho valorar más mis aptitudes, he estado tallando tres esculturas, con una alegría y satisfacción que solo los grandes sueños o grandes amores te aportan. Fui capaz de hacer, y lograr llegar al final sin la mínima sensación de desilusión. Trabajar la piedra es muy duro, y aunque la fuerza de la juventud me invadía por momentos era la constancia la que me acompañaba siempre.

Mi objetivo era manifestar que mi cultura, mi pueblo y yo hacemos parte de la obra, de desvincular parte de la narrativa histórica del trabajo y vincularla con mi propia narrativa. He logrado sentirme parte de un panel, referente hoy de lo que soy. Y a través del trabajo, la experiencia convertirla en referente de lo que puedo lograr.

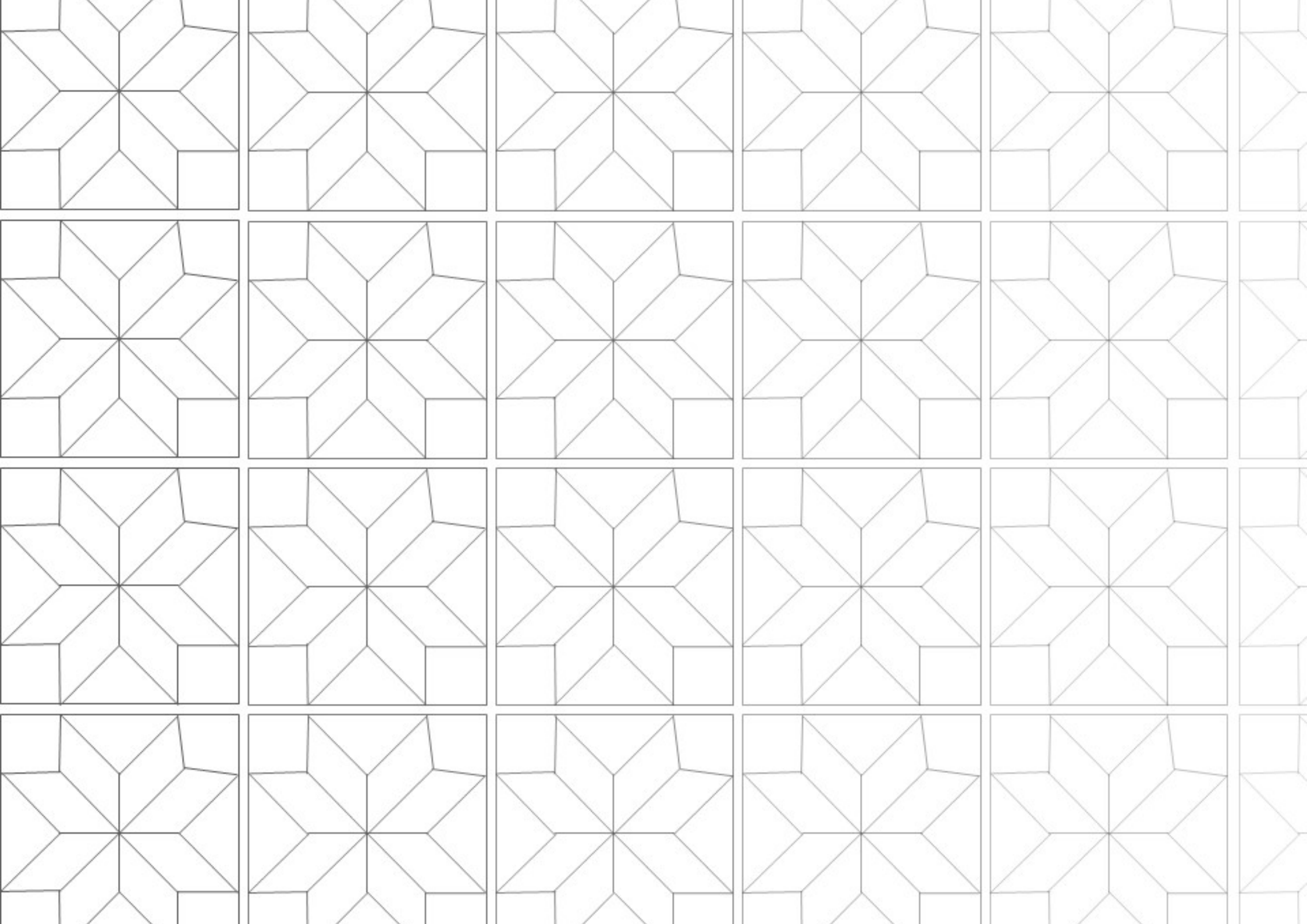
Aun así, creo que me ha quedado pendiente probar otros tipos de piedra e intentar realizar trabajos más figurativos. También, me hubiera gustado seguir profundizando en el proyecto, quizás ser más ambiciosa y lograr una instalación más enfática. Pero, como no se trata solo de una obra donde la estética sea lo fundamental, pero sí donde el conjunto, la responsabilidad de transmitir las razones del por qué la he hecho es igualmente importante, considero muy positivo el trabajo realizado y la práctica y formación adquirida.

El diálogo entre el pladur y la obra, entre lo tallado y lo natural de la piedra han favorecido el trabajo y han aportado contemporaneidad al mismo, sin prescindir del azulejo. La acción de construir, transformar un material, ha logrado despertar mis sentidos más íntimos y profundos.

El inconsciente, lleno de estructuras y hechos que te construyen a veces marcan tu camino y la percepción de lo que te rodea. De repente, caminar se convierte en una deriva donde no te encuentras, donde todo se relaciona, los acontecimientos te atrapan; la luz y la oscuridad se mezclan y te ves con la impotencia de dar un solo paso, un paso tras otro que no te lleva a ningún lugar.

Esto es lo que pasó, caminé a oscuras. Me envolvía una mezcla de situaciones sociales, políticas y personales confusas, donde las formas geométricas que encontré entre las sombras y la luz me volvieran a mostrar el camino.

Se trata de caminar, avanzar..... No para encontrar sino para sentir.

Agradecimientos

Gracias, a todos los profesores y compañeros que me han acompañado en este camino, un camino que gracias a vosotros ha sido más fácil, emocionante y muy gratificante.

Es extraordinaria la cantidad de conceptos técnicos y teóricos acerca del arte, de la historia, la sociedad y la sensibilidad que he adquirido, pero las experiencias humanas adquiridas y vividas han sido lo más importante. Cada una de las experiencias vividas con cada uno de vosotros me ha aportado una satisfacción enorme, ha sido un aprendizaje constante de vida.

Pero, y sin la intención de individualizar ya que todos vosotros me habéis aportado importantes momentos, hay algunas personas que me han conducido más estrechamente a lo largo de este último trabajo:

A Mariano quiero agradecer la enorme paciencia y amabilidad que ha tenido siempre conmigo, siento una enorme admiración por su constancia, dedicación y honestidad a la hora de realizar su trabajo. Sin él este trabajo no sería posible, tiene una fuerza física y anímica envidiable.

Agradecer a Sara Pons la complicidad que me ha hecho sentir, ha sido un referente como persona, artista y profesora/tutora. Sus aportaciones siempre han sido positivas y me acompañó casi hasta el final de la presentación de la obra. Expresar mi gran admiración y desearle que se recupere pronto y que otros alumnos puedan compartir con ella lo mismo que compartí yo. Gracias por escucharme, por compartir conversaciones de todo tipo conmigo cuando volvíamos a casa. Gracias, por tu amabilidad y cercanía.

Gracias a Jaume Vallverdú, por el acompañamiento en la recta final del trabajo, pero también porque fue con él, en la asignatura de Taller III, que el proyecto empezó. Gracias por tus ideas y aportaciones. Ha sido un gran placer que artistas y personas como Sergi Oliva, Eulalia Grau y tú me acompañaseis en los inicios de este trabajo.

Con un cariño especial, agradezco también a mi compañero de grado Albert Cantero, por su soporte y ayuda constante y sobre todo por su amistad.

Bibliografía

Eduardo Nery, *50 Anos de Arte Portuguesa*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007

KEIL, Maria – *Maria Keil: azulejos*. Lisboa: Museu Nacional do Azulejo, 1989

Koren, Leonard – WABI SABI para Artista, Diseñadores, Poetas y Filósofos -SD-editions

Saporiti, Teresa – *AZULEJARIA DE EDUARDO NERY* – Dinalibro, Noviembre 2013

Antony P. Cohen - *Belonging: Identity and Social Organisation in British Rural Cultures* - Anthropological Studies of Britain

Harvey, David, *The Condition of Posmodernity. An Enquiry into the origins of Cultural Change*, Cambridge. University Press, 1989

Bákula, Cecilia, *“Reflexiones en torno al patrimonio cultural”*, 2000

Ciro, Caraballo, *PATRIMONIO CULTURAL un enfoque diverso y comprometido*, Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Rudolf Arnheim, *ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL* – ALIANZA FORMA

J.R.Triadó Tur, M. Pendás Garcia, X. Traidó Subirana, *HISTORIA DEL ARTE*– Vicens Vives

Anna Maria Guasch , *EL ARTE ÚLTIMO DEL SIGLO XX, Del posminimalismo a lo multicultural*, ALIANZA FORMA

DOMINGUES, Ana Margarida Portela (2009), *A ornamentação cerâmica na arquitectura do Romantismo em Portugal. Tese de Doutoramento em História da Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto*.

MECO, José - *O azulejo em Portugal*. Lisboa, Ed. Alfa, 1993

ARRUDA, Luisa - *Caminho do Oriente* – Guia do Azulejo, Livros Horizonte, 1998

Ceysson, Bernard.Bresc-Bautier,Geneviève.Fagiolo dell'Arco, Maurizio.Souchal, François. *Sculpture From the Renaissance to the Present Day*. TASCHEN

Webgrafia

Guía Nómada de Lisboa

<https://www.lisboa.es/que-ver/quinta-de-los-azulejos/>

Publico.pt

<https://www.publico.pt/2017/08/23/local/noticia/fachadas-de-azulejo-estao-protegidas-mas-e-dentro-das-casas-que-estao-os-tesouros-1783060>

Projeto SOS Azulejo.

http://www.sosazulejo.com/?page_id=16

El Pais

https://elviajero.elpais.com/elviajero/2016/10/27/actualidad/1477567433_579877.html

Agencia EFE

<https://www.efe.com/efe/espana/gente/el-metro-de-lisboa-presume-arte-para-celebrar-su-70-aniversario/10007-3599684>

Idealista/News

<https://www.idealista.pt/news/imobiliario/habitacao/2015/10/12/28951-deco-alerta-vou-fazer-obras-em-casa-tenho-de-avisar-a-camara>

Rádio Notícias

<http://www.tsf.pt/cultura/interior/as-40-maravilhas-de-portugal-em-azulejo-6217522.html>

Rede Azulejo

<http://redeazulejo.fl.ul.pt/noticias,0,596.aspx>

Direção-Geral do Património Cultural

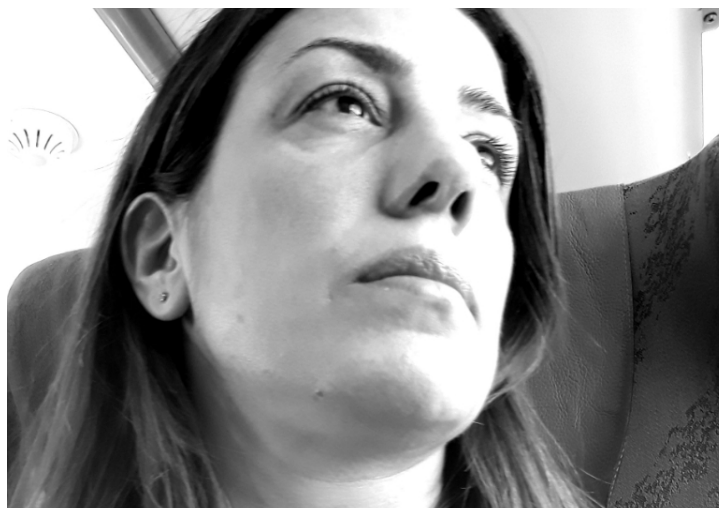
<http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/>

Adriana Varejão

<http://www.adrianavarejao.net/>

Sebastian Erras

<https://sebastianerras.com/>

micaela_lisbo@hotmail.com
Instagram mica_botelho
<http://micaela-botelho.jimbofree.com>
Móbil.: 615 11 20 06